

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验学程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

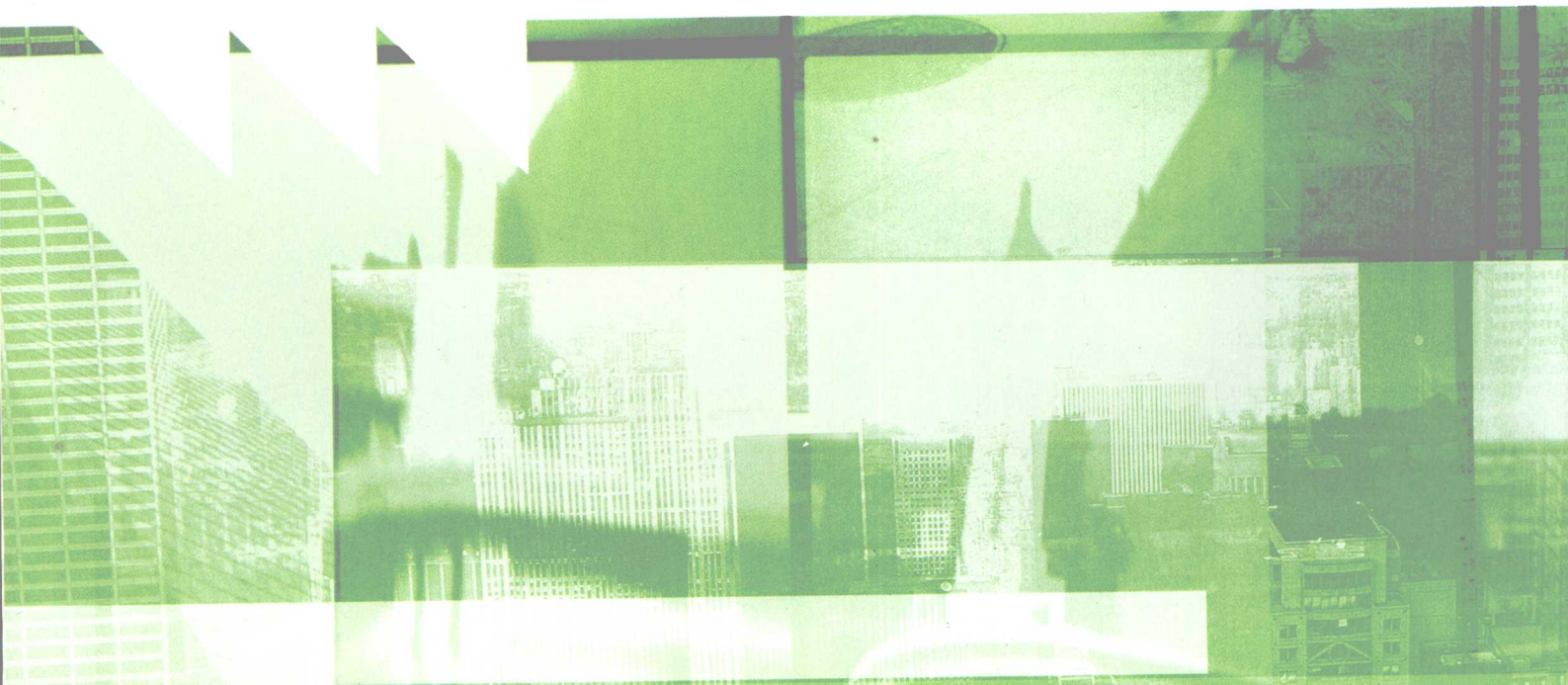
虚晃一枪

——摄影实验

王 刚 吴中文 编 著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 ◆ 江苏美术出版社

虚晃一枪

——摄影实验

王 刚 吴中文 编 著

大 视 觉
艺术教学系列

图书在版编目(CIP)数据

虚晃一枪——摄影实验 / 王刚, 吴中文编著. —南京: 江苏美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5344-2439-7

I. 虚… II. ①王… ②吴… III. 摄影艺术 IV. J4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 004982 号

策划编辑 徐华华

责任编辑 徐华华

邱妍宾

装帧设计 武迪

丁健

文字审读 王春南

责任校对 吕猛进

责任监印 贲炜

书 名 虚晃一枪——摄影实验

编 著 王 刚 吴中文

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 江苏苏中印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 6

版 次 2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2439-7

定 价 30.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

江苏省高职研究会艺术类专业协作委员会教材编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
成 员 艺术类专业协作委员会委员

高职高专艺术类专业《四大学程》编写委员会

《基础学程》编写委员会

主 任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
副主任 钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院系主任
成 员 胡国瑞 南京艺术学院副教授
周燕弟 连云港高等师范专科学校书记、副主任
顾晓菁 江苏技术师范学院系主任
朱彧葳 江南影视艺术职业学院副主任
仇高驰 徐州教育学院系副主任
刘剑波 常州轻工职业技术学院教研室主任
黄 顺 苏州农业职业技术学院教研室主任
陈 鑫 硅湖职业技术学院系主任

《实验学程》编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任
尤景林 苏州广播电视大学系主任
成 员 吴建华 苏州工艺美术职业技术学院教务处长
史国富 无锡工艺职业技术学院系主任
李根芹 江阴职业技术学院系主任
李纪彬 明达职业技术学院系主任
王 伟 江苏经贸职业技术学院系主任
李京龙 南京特殊教育职业技术学院副主任
毕亦痴 苏州经贸职业技术学院副主任
朱瑞雪 扬州环境资源职业技术学院教师
张 晶 无锡职业技术学院教研室主任

《实训学程》编写委员会

主 任 陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
副主任 李安东 南京工业职业技术学院系副主任
顾明智 常州纺织服装职业技术学院系主任
成 员 王 波 钟山职业技术学院系主任
陆康源 江苏信息职业技术学院系主任
肖 斌 淮安信息职业技术学院教研室主任
许松宁 南通航运职业技术学院系主任
李 荣 泰州职业技术学院系主任助理
经 松 江苏农林职业技术学院教研室主任
吴 荣 常州机电职业技术学院教研室主任

《精品学程》编写委员会

主 任 江 杉 扬州职业大学艺术系主任
副主任 杨 扬 江苏省江海职业技术学院系主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
成 员 张祖鹰 南京化工职业技术学院系主任
李 涵 苏州职业大学系主任
濮安国 苏州职业大学教授、中国明式家具研究所所长
陈维信 无锡南洋职业技术学院系主任
虞海良 无锡南洋职业技术学院副教授
王晓岗 无锡商业职业技术学院系副主任
荀 武 苏州托普信息职业技术学院副主任
姜冬莲 南通紫琅职业技术学院教研室主任
张 菲 南京交通职业技术学院教师

高职高专艺术类专业《四大学程》教材审定委员会

主任委员

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长
叶 苹 江南大学设计学院副院长
洪锡徐 苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系主任
刘境奇 广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长
彭桂秋 湖南省工艺美术学院副院长
闫 浩 江西陶瓷工艺美术职业技术学院院长

审定委员会委员

(以姓氏笔画排序)

尤景林 苏州广播电视大学系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
李安东 南京工业职业技术学院系副主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了这套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会
2007年5月20日

目录

序	
课题一 时间的痕迹	001
课题二 FLASH FLASH FLASH	018
课题三 变“废”为宝	026
课题四 见“鬼”了吗?!	037
课题五 让生活 LOMO 起来	042
课题六 虚实之间	055
子课题一 遮挡	055
子课题二 模糊	059
子课题三 反射	065
课题七 做个白日梦	070
课题八 小孔里的大世界	077
后记	091
参考资料	091
作者简介	092

课题一 时间的痕迹

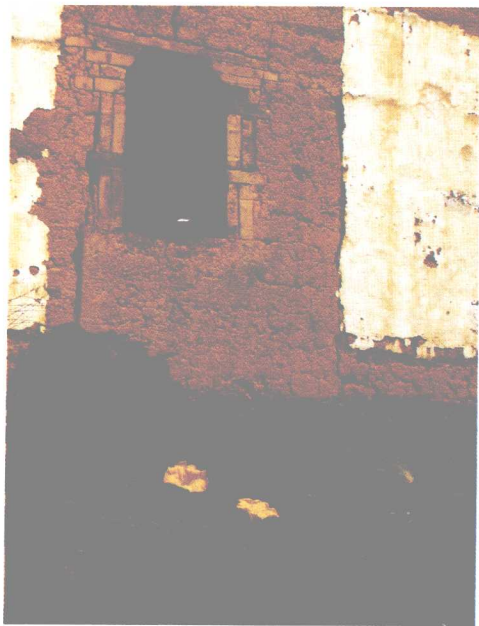

图 1-1

课题目标

本课题的目标,是让学生通过学习影像表达在时间与空间相互转换的过程中所运用的拍摄方法、视觉语言,比较模糊影像相对于清晰影像表现手法的不同,熟练掌握影像记录工具(相机、感光材料等),考察学生能否在恰当的时机选择采用模糊摄影的方式表达观念。

知识点

影像与时间的关联 快门速度的控制 光线 运动在摄影创作中的表现

通常人们会说摄影是记录瞬间的一门艺术,那么瞬间是如何定义的?万分之一秒还是 24 小时?想了解瞬间的含义不能不提到时间,时间是我们既熟悉而又陌生的概念,但它到底是什么呢?

基督教伟大的思想家奥古斯丁有个经典的感叹:“时间是什么?没人问我,我很清楚;一旦问起,我反茫然。”

罗素就时间问题自问自答:“过去存在吗?不存在。将来存在吗?不存在。那么只有现在存在吗?对,只有现在存在。但是在现在范围之内没有时间的延续吗?没有。那么时间是不存在的吗?哎呀,我希望你不要这样唠叨个没完。”

海德格尔措辞谦虚:“什么是时间?或许会认为《存在与时间》的作者必定知道。但他不知道,所以他今天还在追问。”(《存在与时间》的作者就是海德格尔)

估计物理学博士也很难说清楚这个问题,不过凭借强大的互联网,可以方便地搜索各种答案,GOOGLE 搜索中打出“时间是什么”,大约可以搜索到 16,900,000 个相关信息,但如果统统打开,想必也是“浪费时间”的事情。

比较有说服力的科学说法是:“时间就是物体的变动。”(《时间是什么》梁乃崇著)

空间和运动是这个世界的原始本质,如果没有运动就不存在时间,时间就是物质运动的过程,就是物质从一种状态转化为另一种状态的过程。

而摄影,确切地说应该是利用物理和化学手段记录了某些事物的某段运动过程。

摄影和时间有什么关系?如何控制?

如同我们的眼睛看东西一样,相机通过对某段时间(这个时间可以长——1 小时、1 天甚至数天,可以短——仅需要百万分之一秒)的拍摄来记录影像,然后利用各种介质再现出来。这段时间(确切地说应该是运动过程)就被保留了下来。但大多数时候我们看到的影像可能都类似于图 1-1 所示的那样一个“瞬间画面”,画面中的景物和我们眼睛所看到的如此贴近,以至于有点乏味。由于日常生活中摄影经常用纪实的表现手法,导致了在大多数人头脑中的摄影概念就是我们日常生活中眼睛看到的某个瞬间(大约相当于相机的 $1/60 \sim 1/30$ 秒)的再现,但影像的记录还包含更广范的时间概念:短到 $1/8000$ 秒或长达数小时。多数相机上都有速度控制转

图 1-2

盘或调节按钮(图 1-2),通过它们来控制快门释放的时间,其根本就是控制了相机记录事物运动过程的长短。

高速拍摄的照片通常在体育摄影和科学摄影中可以看到(图 1-3、图 1-4)。

低速拍摄的影像由于物体运动的关系,再现出的影像中的物体往往是以运动轨迹来表现的,清晰度受到影响,产生了模糊的影像。

我们是否可以将某段时间里发生的一系列事情统统记录在一个画面里呢?答案是肯定的——利用相机的慢门。

图 1-3 《跳高》 周晓蓉

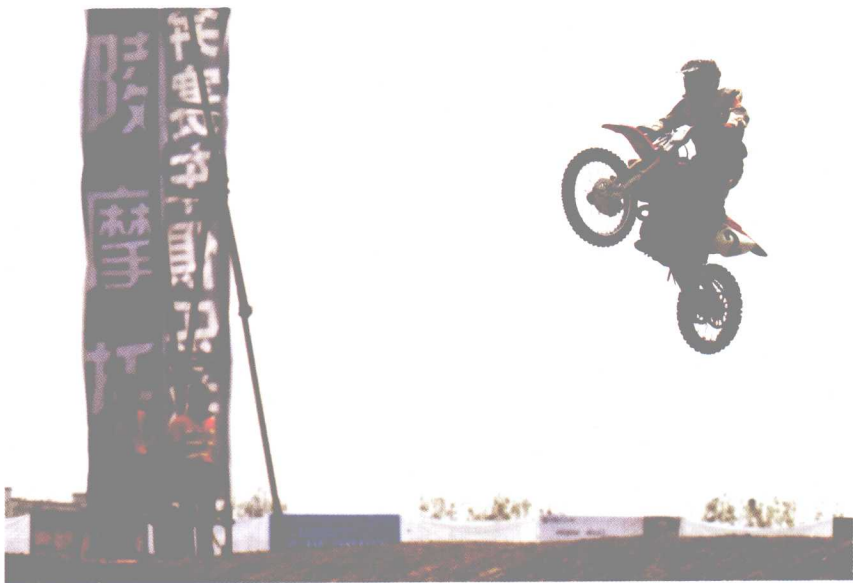

图 1-4 《摩托车》 周晓睿

通常,低于 $1/30$ 秒的快门速度就被称作慢速快门(简称为慢门)。使用慢门时,如需要模糊与清晰的对比影像,则必须使用三脚架或其他稳定装置(如豆袋或稳定平面)(图 1-5)。

作品《打字者》(图 1-6)就是一个长时间曝光拍摄的范例,作者布拉加利兄弟一向认为运动是连续不断的,或者是轨迹的一部分。1911 年他们开始进行光动摄影实验,1913 年出版了《光动未来派艺术》一书(图 1-7、图 1-8)。

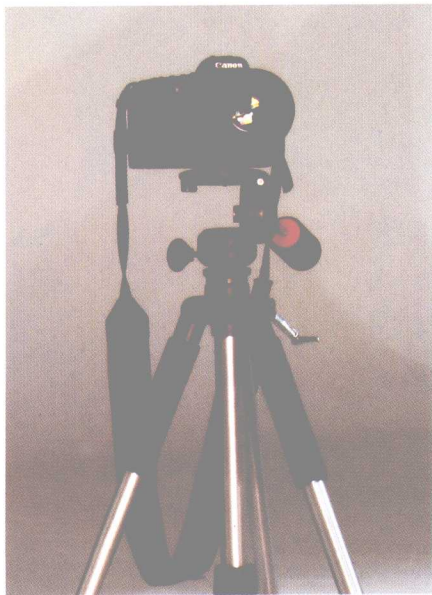

图 1-5

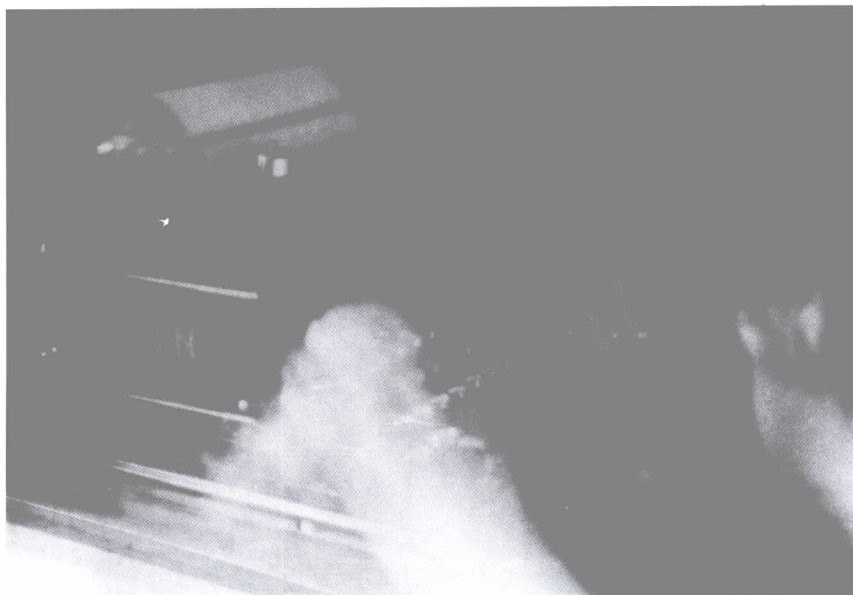

图 1-6 《打字者》 布拉加利兄弟

图 1-7 《大提琴家》 安东·吉乌利奥·布拉加利阿

图 1-8 《吸烟者》 安东·吉乌利奥·布拉加利阿

舞台摄影中某些创作为表达现场气氛的动感,会使用低速快门,夸张运动的效果(图 1-9)。注意慢门使用中应配合三脚架,保持静态物体的清晰度(图 1-10)。

以上都是被动记录光线的方式;当然,我们也可以主动地控制光线,让它成为一只灵动的画笔。这就是摄影中的光绘技法——在曝光过程中利用光源的变化或

图 1-9 《热土》 侯钦孟

图 1-10 《鼓手》 王刚

图 1-12-1

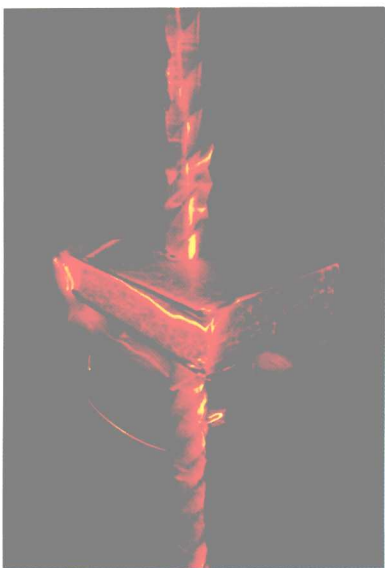

图 1-12-2

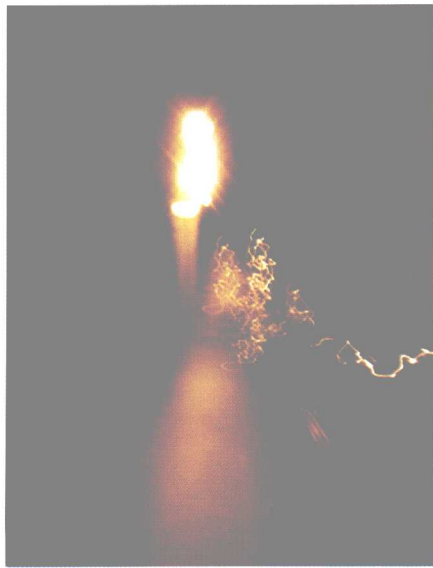

图 1-12-3

图 1-12-4

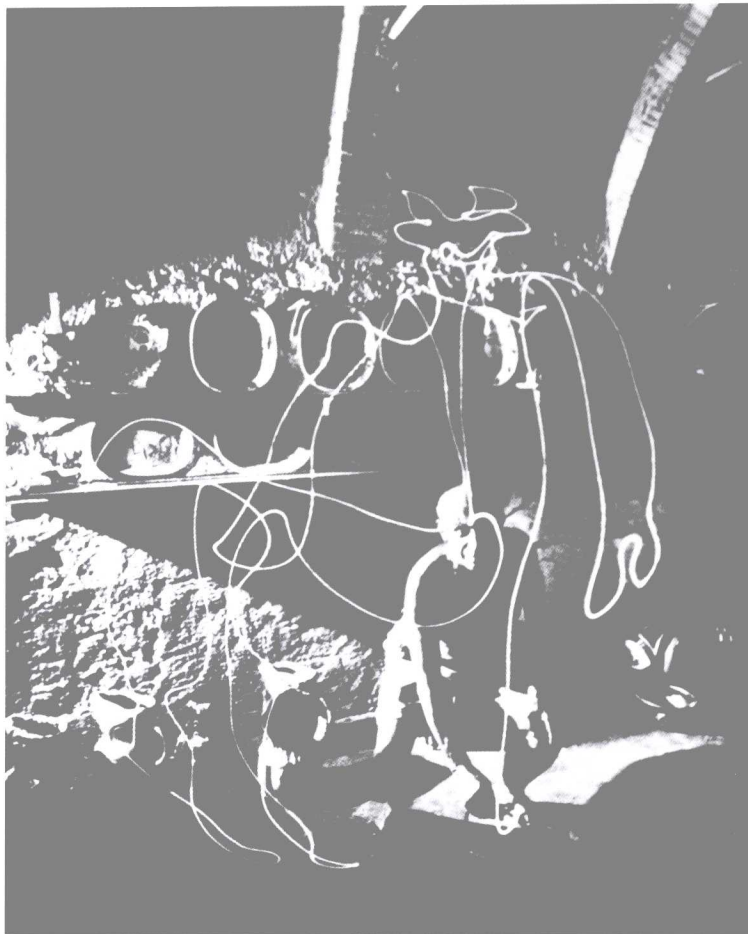

图 1-11 《毕加索》琼恩·迈利

运动创造特殊影像效果的一种摄影方法。

毕加索就曾经做过这样的摄影创作(图 1-11),在长时间的曝光过程中,将光源充当画笔,利用光源的移动轨迹绘制出本不存在的画面。

利用光的轨迹作为被摄主体的背景或前景,对主体进行烘托、陪衬,创作空间会更为广阔。图 1-12-1~图 1-12-8 系列均是利用这种方法创作的(作者:Mark Philips)。

图 1-12-5

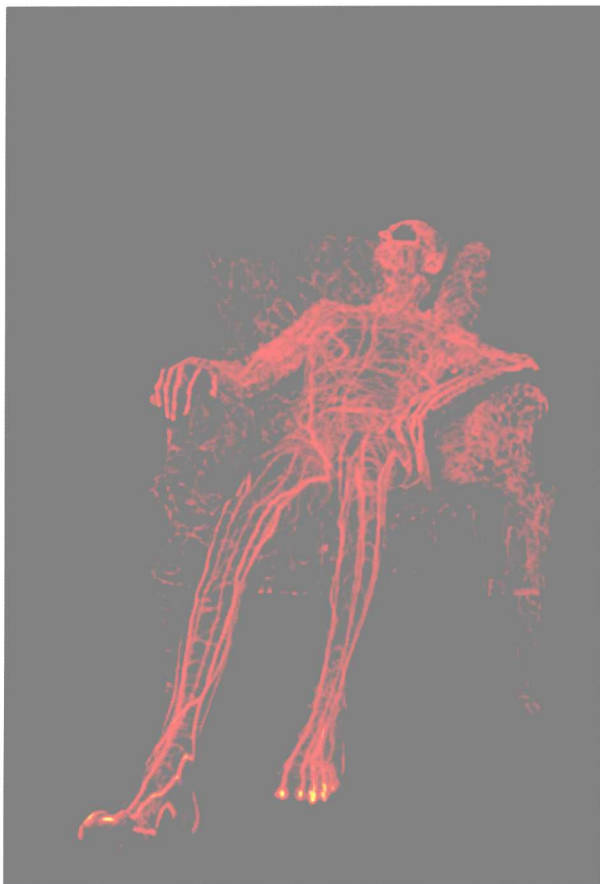

图 1-12-6

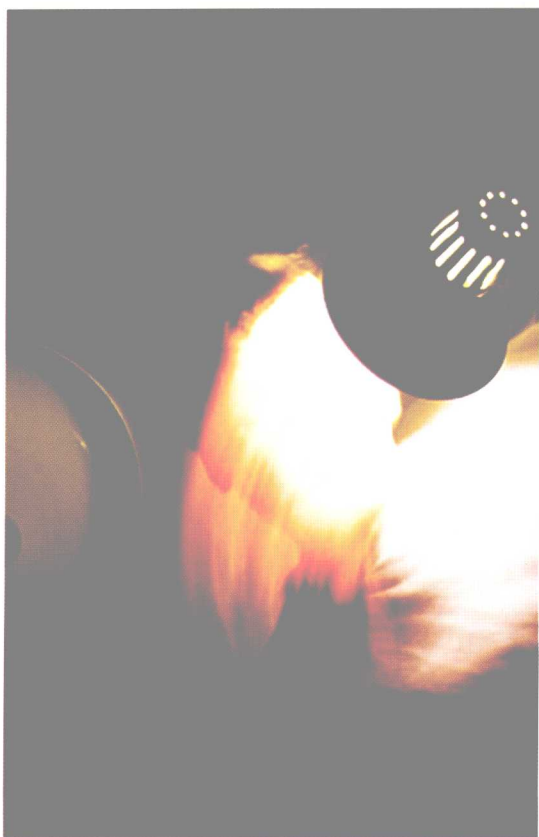

图 1-12-7

图 1-12-8

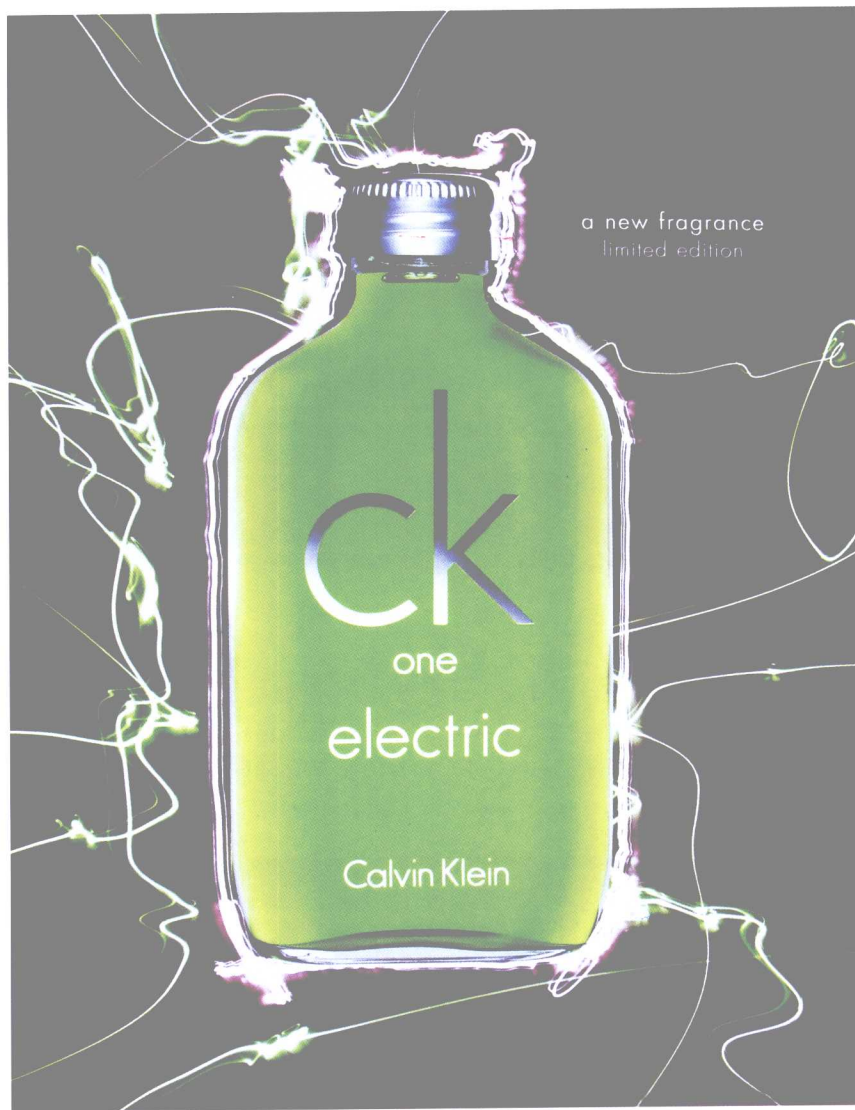

图 1-13 光绘实例

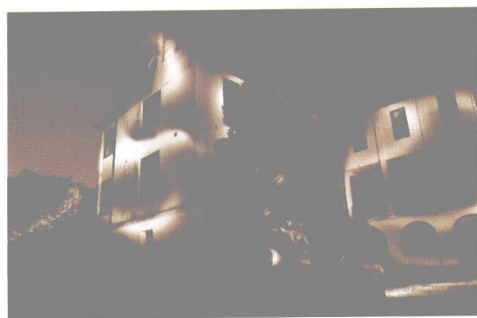

图 1-14 Scott Aitken

广告摄影中也会使用这类手法对画面加以烘托。图 1-13 是 CK 香水的一则平面媒体广告图片，图中瓶身周围两种色彩的光带就是利用了长时间曝光下的光绘得到的。

在建筑摄影中，光绘的手法可以增加神秘感(图 1-14)。

我们能不能也借助慢速快门来玩点花样呢？

首先，看看我们需要准备些什么。

道具：手电筒、蜡烛或者冷烟火，丝巾、塑料袋或一次性水杯。

器材：相机(数码的、胶片的均可)是必须的，三脚架(没有的话可以用黄豆袋，能将相机固定住就行)。

图 1-15

地点:室内(光线越暗越好),由一人持手电筒位于镜头前舞动,可以利用丝巾或塑料袋(杯子)的阻光作用减低电筒光线的强度(图 1-15);室外(傍晚或者夜间,光线越暗越好)路灯下(图 1-16-1~图 1-17-10),有车辆行人来往的街道边(图 1-18-1~图 1-18-4)。

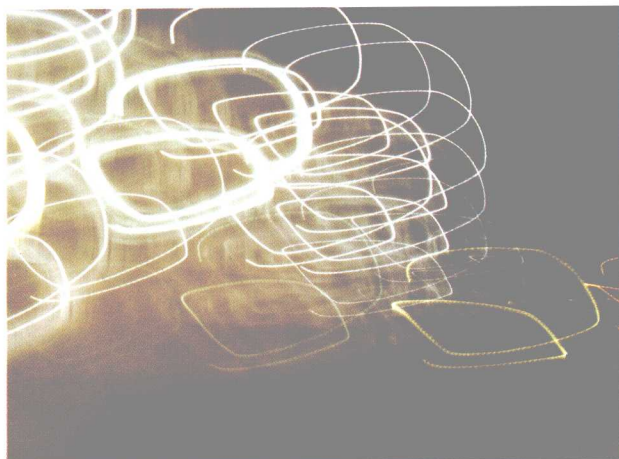

图 1-16-1

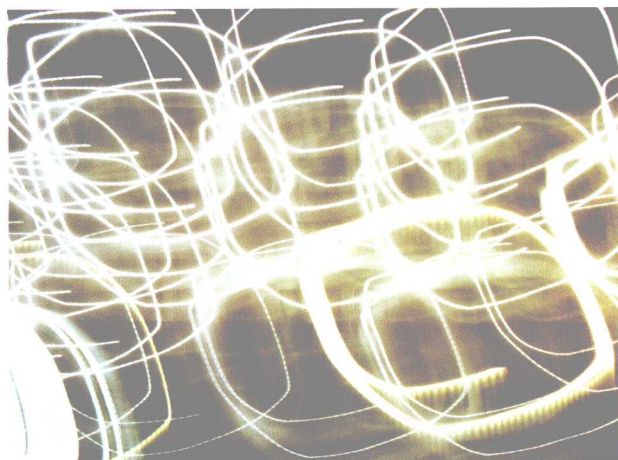

图 1-16-2

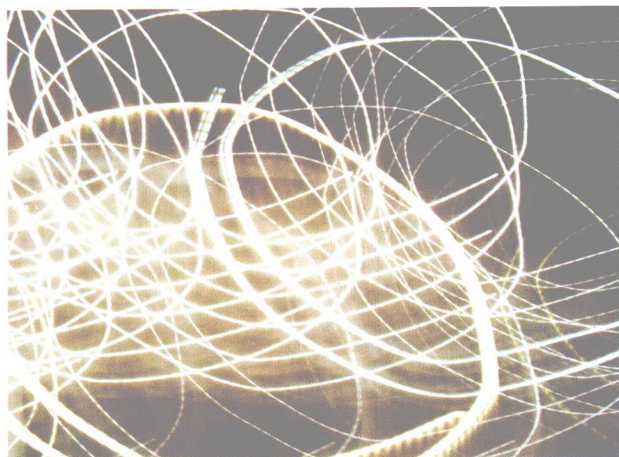

图 1-16-3

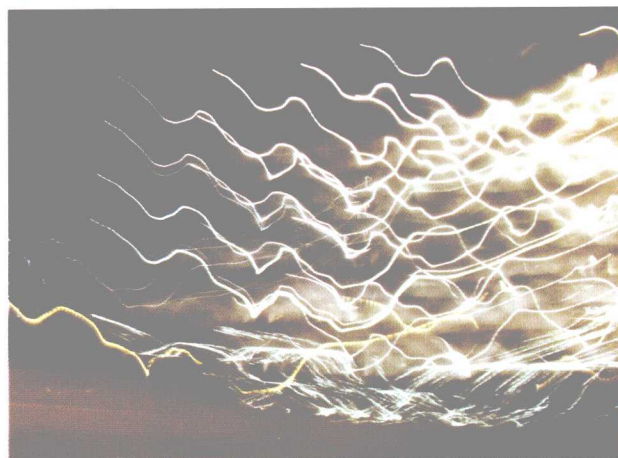

图 1-16-4

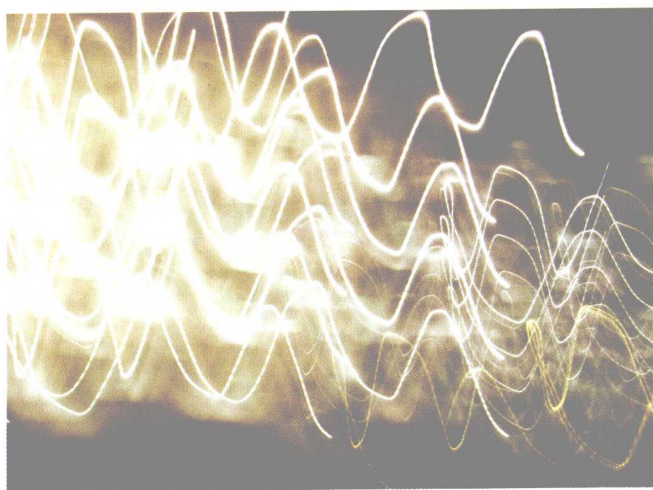

图 1-16-5

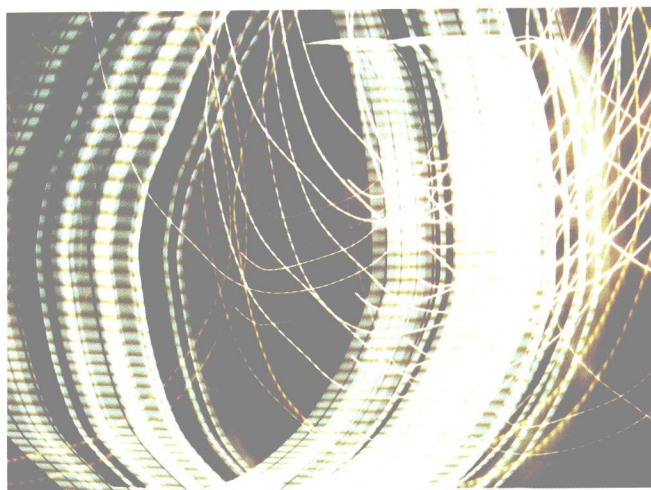

图 1-16-6

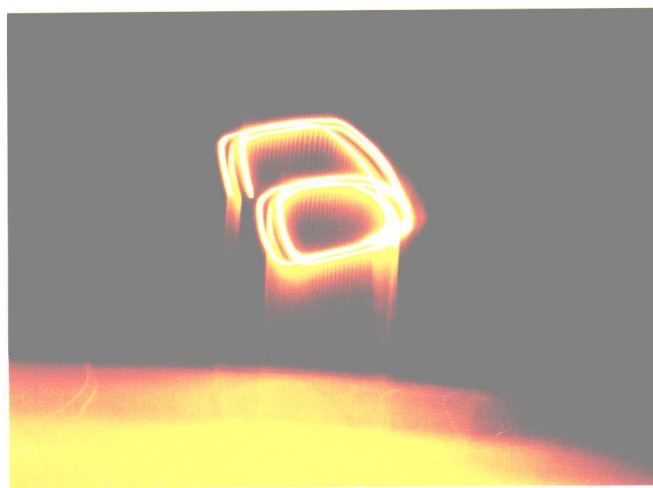

图 1-17-1

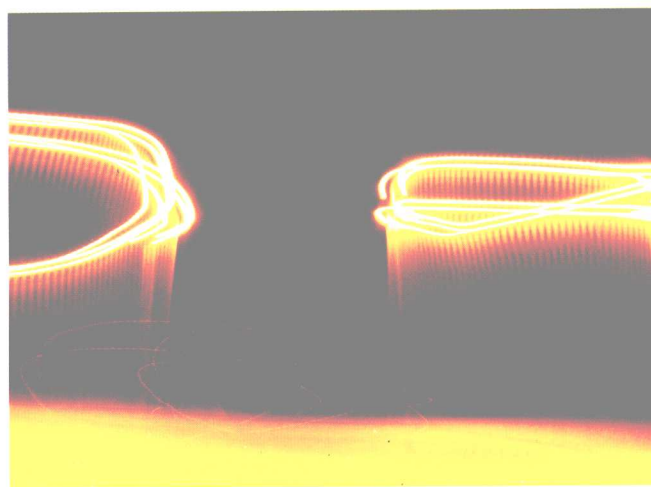

图 1-17-2

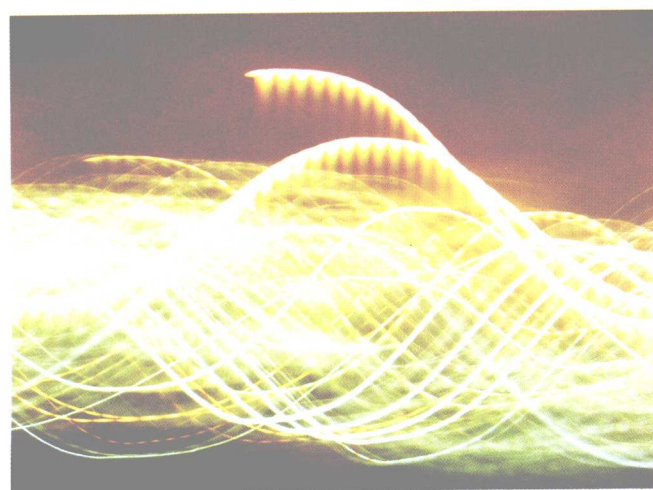

图 1-17-3

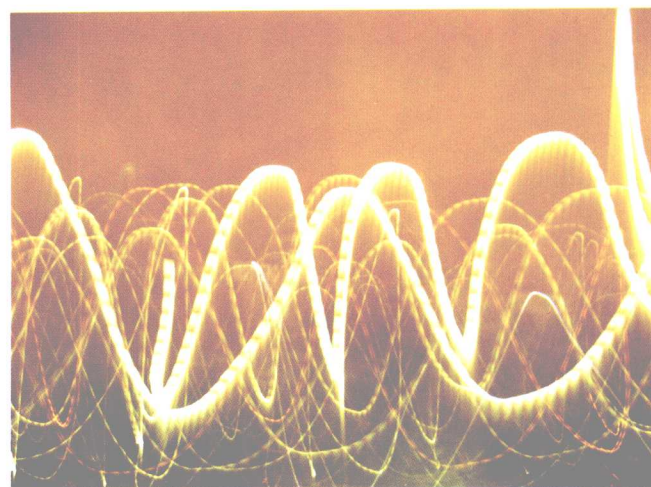

图 1-17-4

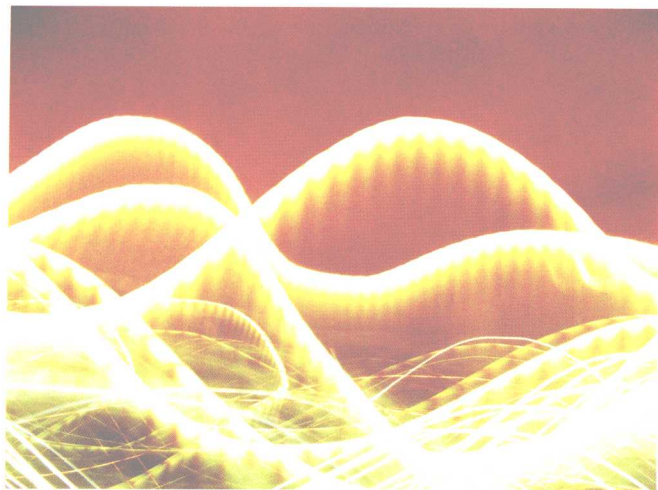

图 1-17-5

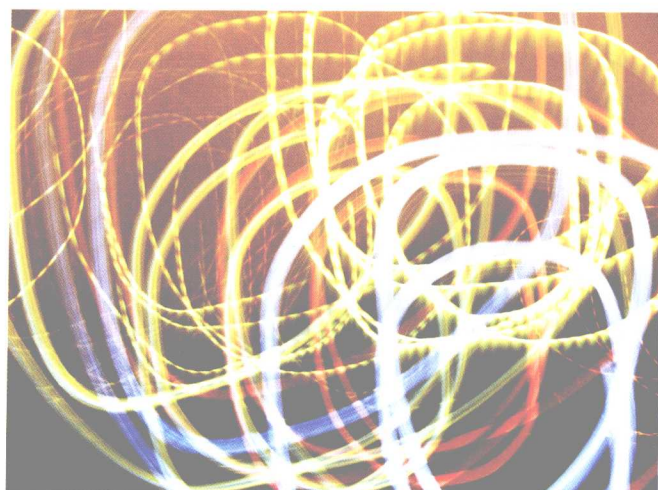

图 1-17-6

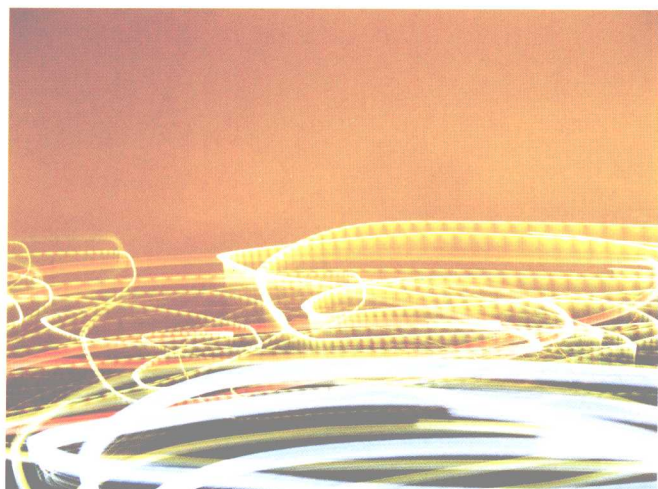

图 1-17-7

图 1-17-8

图 1-17-9

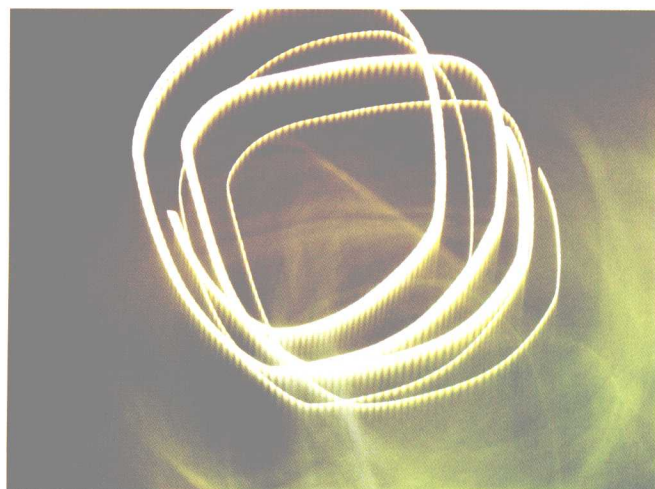

图 1-17-10

图 1-18-1

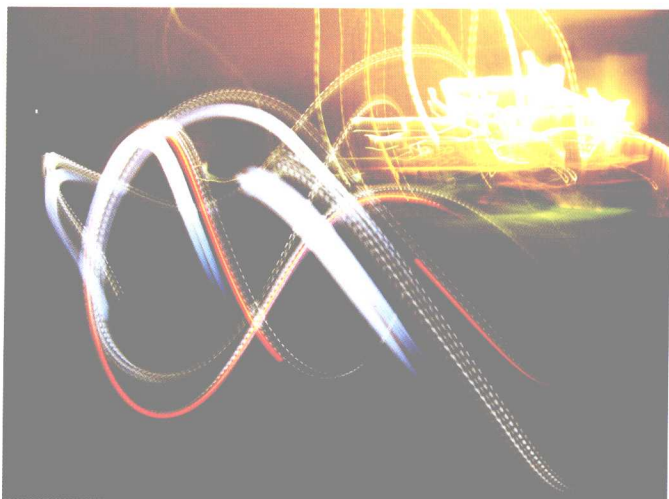

图 1-18-2

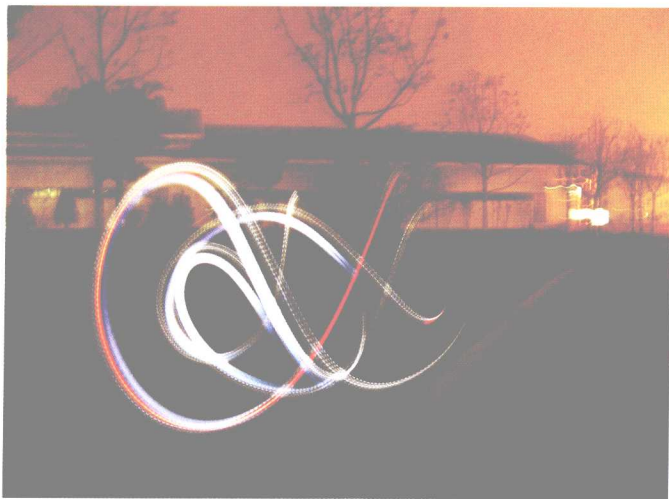

图 1-18-3

图 1-18-4

注意:

① 感光度的选择。胶片尽量选择低感光度的胶卷(感光度的概念:胶片对光线的敏感程度叫作感光度。数码相机上的等效感光度代表着 CCD 或者 CMOS 感光元件对光线敏感的程度,ISO 数值越高,对曝光量的要求就越少。但要注意感光度越低,画面质量越好),ISO100 或者 ISO50(图 1-19)数码相机则可以根据相机的情况设置为最低值,这样的目的是可以尽可能地延长曝光时间,保证物体的运动影像能被记录下来。

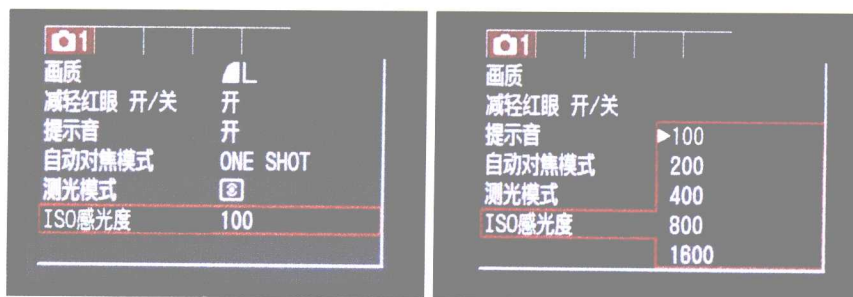

图 1-19 ISO 调整